Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 12.11.2026 17:45:53
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Председатель УМС

Факультета МАИС

Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Направление подготовки 54.04.02. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Профиль подготовки СОВРЕМЕННОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью программы дисциплины является формирование у магистранта профессиональных управленческих и экономических компетенций, связанных с профессиональной деятельностью и художественной практикой в области современного искусства.

Задачи:

− Формирование опыта стратегического арт-проектирования

− Завершение формирования профессиональных знаний и навыков управления и экономической деятельности в области искусства;

− Освоение функциональных областей управления арт-проектом;

− Практическое овладение инструментами управления арт-проектом;

− Формирование навыков создания сопроводительной документации арт-проекта: экономических и финансовых расчётов, графиков и планов работ, отчётных и контрольных документов на весь цикл реализации проекта.

3. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **УК-2** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
- **ПК-3** Способен проводить экспериментальные пробы, исследования и изыскания в области инновационных технологий декоративно-прикладного искусства; определять перспективные направления развития технологий декоративно-прикладного искусства; осваивать и использовать инновационные технологии в своей творческой художественной деятельности.
- **ПК-5** Способен осуществлять оценку художественного проекта и собственно объектов и произведений декоративно-прикладного искусства; давать искусствоведческий анализ произведений искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

−Общую структуру концепции реализуемого проекта;

−Типовые задачи в реализации проекта;

−Методику SWOT-анализа;

−Принципы планирования действий применительно к поставленным задачам;

−Механизмы использования самоконтроля в работе над реализацией проекта;

−Методику определения требуемых ресурсов для реализации проекта;

−Формы представления проекта заинтересованным сторонам и «заказчикам»

Уметь:

−Определяет круг задач в рамках поставленной цели;

−Формулирует взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;

−Определять в рамках поставленных задач по проекту имеющиеся ресурсы и ограничения;

−Проводить SWOT-анализ проекта;

−Выбирать и оптимизировать ресурсы для решения задач;

−Осуществлять самоконтроль в работе над реализацией проекта;

−Оформлять проект в необходимом формате сообразно целеназначению и требованиям сложившихся нормативных и профессиональных стандартов

Владеть:

−Общим системным видением реализации проекта;

−Критериями оценки проекта;

−Навыками корректировки решений на основе анализа;

−Прогнозирует ожидаемые результаты решения проектных задач;

−Разрабатывает план действий по решению поставленных задач.

- Корректирует проектные решения и план действий сообразно новым факторам и изменению ситуации
- Перспективным видением развития проекта в дальнейшем, способами его совершенствования;
- Презентовать проект на публичной площадке, в том числе для широкой аудитории.

В числе профессиональных компетенций по индикаторам степени их освоения обучающийся должен:

- Способен проводить теоретические, прикладные и научно-практические исследования в профессиональной области; оформлять результаты исследований и использовать в практической и творческой работе
- Осуществляет мониторинг перспективных научных исследований в области специализации. Следит за развитием технологий в области изобразительного искусства и ДПИ; актуализирует собственные знания и навыки в практической деятельности
- Применяет новые продукты и инновационные технологии декоративно-прикладного искусства, смежных видов, обновляет свою технологическую базу
- Способен проводить экспериментальную работу по использованию инновационных технологий в художественном произведении
- Оформляет результаты инновационной исследовательской и технологической деятельности установленным образом для проектных, научных работ, патентов, регистрации авторского права и т.п.
- Владеет критериями и технологиями оценки качества проектных и технических решений в ДПИ, использует их в профессиональной деятельности
- Способен оценивать общую эстетику художественного произведения, определять его принадлежность к историческому периоду, стилистике, культурному и функциональному контексту
- Способен осуществлять искусствоведческий анализ художественного произведения
- Способен осуществлять профессиональную оценку художественного проекта в целом, его элементов, деталей; качества художественных решений и исполнительского мастерства

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Тематические планы занятий

Раздел 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

Тема 1. Коллекционный дизайн как тип художественного произведения

- Понятие «коллекционный дизайн».
- Философия коллекционного дизайна.
- Коллекционный дизайн в современном мире.

Раздел 2. Принципы коллекционного дизайна в контексте дизайна и ДПИ

Тема 1. Виды коллекционного дизайна

- Изучение видов коллекционного дизайна
- Выявление принципов классификации коллекционного дизайна

Тема 2. Коллекционный дизайн в ДПИ

- Изучение техник и технологий в коллекционном дизайне.
- Художественное стекло в коллекционном дизайне
- Керамика в коллекционном дизайне
- Художественный текстиль в коллекционном дизайне

– Художественный металл в коллекционном дизайне
– Ювелирное искусство в коллекционном дизайне
– Народное искусство в коллекционном дизайне

Тема 3. Персоналии в коллекционном дизайне.

– Известные дизайнеры и коллекционный дизайн
– Зарубежные художники в коллекционном дизайне
– Отечественные художники в коллекционном дизайне

Раздел 3. Принципы проектирование объекта коллекционного дизайна

Тема 1. Технология создания проекта для коллекционного дизайна

– Арт-проект как некий творческий замысел, выраженный в определенной форме. Виды проектных решений.
– Методы проектной деятельности для коллекционного дизайна.
– Этапы проектирования. Замысел. Постановка проблемы. Идея. Тема. Сюжет. Конфликт. Композиция.
– Зримый образ.
– Формы записи проектного замысла.

2.2. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по предмету

В качестве самостоятельных работ студентам практических заданий, составление авторских договоров и подготовка докладов и рефератов по предложенной тематике.

Практические задания необходимо выполнять только после освоения теоретического материала по теме. Начинать следует с изучения соответствующих тем в учебниках, затем анализировать законы и подзаконные акты, а также материалы периодики. При решении задач нужно использовать учебники, нормативно-правовые акты и материалы юридической практики, доступ к которым предоставляется в справочно-правовых системах Консультант Плюс и Гарант. Также можно использовать проекты законов, размещаемые на официальных сайтах, таких как сайт Государственной думы РФ, сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и др.

Тематический план тем для самостоятельной работы:

Самостоятельная работа № 1. Тема «История и тенденции развития коллекционного дизайна»

Цель работы - проанализировать и систематизировать все знания, накопленные при изучении программного материала.

Задание и методика выполнения:

1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», написать конспект на изучаемую тему в любом виде (плановый, текстуальный, свободный, тематический). Обязательно указывать ссылки на используемую литературу;

2) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните таблицу:

Дата	период Событие	Значение события

В основе заполнения таблицы лежит историко-хронологический принцип. Таблица заполняется в рукописном виде в тетради на развороте листа.

Самостоятельная работа № 2. Тема «Технологии создания коллекционного дизайна»
Цель работы - изучить коллекционный дизайн в контексте других видов артиндустрии, выделить их взаимосвязь.
Задание и методика выполнения:
1) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», схематично в свободной форме показать связь ***коллекционного дизайна*** с другими сферами деятельности;
2) используя источники, указанные в разделе 7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», заполните таблицу:

Самостоятельная работа № 3. Тема «Технологии продвижения продуктов коллекционного дизайна»
Цель работы - научиться оценивать имидж организации, арт-продукта, художника.
Задание и методика выполнения: по приведенному плану разработать критерии оценки имиджа:
1) организации арт-индустрии;
2) арт-продукта;
3) художника.
Критерии обосновать. Подготовить презентацию защиты критериев.

Методические рекомендации по подготовке презентации

Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению: фотографии, видеозапись химических и физических опытов, R-снимки, графики температурных кривых и др. Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями.

Выполнение презентаций позволяет логически выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, формирует коммуникативные компетенции обучающихся.

Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.

Общие требования к презентации

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в основном заголовок слайда.

Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: полное наименование образовательного учреждения, тема работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия**,** имя, отчество руководителя (Приложение 1).

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации.

Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре работы и отражает последовательность ее этапов.

Последний слайд – Спасибо за внимание!

Требования к оформлению презентаций

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку.

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде.

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа обучающихся – это их деятельность как на занятиях в аудиториях, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Обучающийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования основных источников.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов по изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников и другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- выполнения контрольных работ;
- работы с тестами и вопросами для самопроверки; - подготовки докладов, в том числе с презентациями - участия в научных конференциях.

- **Как подготовить доклад**

Доклад – это, прежде всего, то, что учащийся готовит самостоятельно; это вид внеаудиторной работы, но, когда доклад написан и правильно оформлен – это реферат. Зачитанный доклад на семинарском занятии – это сообщение. Объем такого сообщения составляет 10-15 страниц печатного текста (компьютерный набор). Лист формата А4, шрифт и другие характеристики текста даны в следующем подразделе «5. Как написать реферат и эссе».

- Итак, доклад – это написанный на конкретную тему текст с последующим публичным выступлением. Цели и задачи доклада оговариваются во введении. Докладчик демонстрирует в своем выступлении навыки исследовательской работы, умение

критически мыслить, делать выводы и предлагать какие-либо идеи. Содержательный доклад всегда вызывает живую реакцию у слушателей, которые могут задавать вопросы. Отвечать на вопросы – это тоже важный показатель уровня эрудиции и культуры докладчика. Этому надо учиться. Лучший доклад может быть опубликован в сборнике студенческих научно-исследовательских работ. Доклад может представляться в виде презентации с использованием компьютерных технологий, а также других демонстрационных технологий.

2.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.

Подготовку к зачету следует начать за 3-4 дня, чтобы систематизировать уже имеющиеся знания. Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время занятий - утренние и дневные часы.

В-вторых, при подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время подготовки к зачету для систематизации знаний.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы и источников

Основная учебная литература

1. *Кузвесова, Н. Л.* История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 137 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-18343-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534823 (дата обращения: 24.01.2024).
2. *Куракина, И. И.* Теория и история традиционного прикладного искусства : учебник и практикум для вузов / И. И. Куракина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13609-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519054 (дата обращения: 24.01.2024).

3. Переятенец, В. И. Введение в практическое искусствознание. Экспертиза и оценка антиквариата / В. И. Переятенец, И. В. Переятенец. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 336 с. — ISBN 978-5-507-48855-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370640 (дата обращения: 24.01.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. *Сокольникова, Н. М.* История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513031 (дата обращения: 24.01.2024).

Дополнительная:

1. *Агратина, Е. Е.* Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514338 (дата обращения: 24.01.2024).
2. *Качалов, Н. Н.* Стекло / Н. Н. Качалов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 509 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11779-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518619 (дата обращения: 24.01.2024).
3. *Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн* / Коллективная монография под ред. Смирновой М.А.//Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского. – Уфа : Аэтерна, 2018. - Текст : электронный // e.LIBRARY : электронно-библиотечная система. - URL : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32272296 — Режим доступа: для авториз. Пользователей
4. *Ткаченко, А. В.* Художественная керамика : учебное пособие для вузов / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11133-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495515 (дата обращения: 24.01.2024).

https://www.elledecoration.ru/tag/kollekcionnyi-dizain Журнал «Elle decoration»
https://design-mate.ru Журнал «Design Mate»
https://manner-matter.ru Журнал «Manner and Matter»

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:
- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)

Составитель: *Кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры дизайна и ДПИ* ***Мерзликина Ю.Н.***

Актуализация РПД: доцент кафедры Дизайна и ДПИ ***Карпова Е.А.***